下载APP

05 | 《自由引导人民》超燃的秘密是什么？

2020-07-31 罗桂霞

如何看懂一幅画 进入课程 >

讲述：罗桂霞

时长 20:22 大小 18.66M

你好，我是罗桂霞。

今天，我要带你回到高中历史课堂，去欣赏一幅你有印象的画：《自由引导人民》。

历史必修·第三册

■向着自由前进！■

19 世纪以来的浪漫主义不仅表现在文学和音乐上，在美术界也掀起了浪漫之风。法国画家籍里柯（1791—1824 年）以其轰动整个法国的《梅杜萨之筏》发表了浪漫主义的宣言。此后，法国画家维克多·欧仁·德拉克洛瓦（1789—1863 年）的《自由引导人民》等作品将浪漫主义绘画艺术推向了高峰。

《自由引导人民》创作于 1830 年，是德拉克洛瓦最优秀的作品。这幅作品以法国人民推翻波旁王朝的七月革命为背景。画面中，左手执枪、右手高举三色旗的自由女神形象，突出体现了浪漫主义特征；在女神的引导下，慷慨激昂的学生、市民冲破战场上的滚滚硝烟，奋勇前进。自由的主题、强烈的激情、色与光的融合对比，潇洒奔放，宣告着新一轮浪漫主义的到来。德拉克洛瓦的作品荡气回肠，富于激情，鼓舞着人们为争取自由和解放而斗争，成为世界艺术宝库中具有永恒魅力的珍品，而他本人也被称为“浪漫主义的狮子”。

▲德拉克洛瓦的《自由引导人民》（油画）

学习思考

你是如何理解德拉克洛瓦的《自由引导人民》的内涵的？

普通高中课程标准实验教科书 历史必修三

当时，这幅画是不是吸引了你的视线？也许你会说，我比较好奇，中间这个女人为什么衣服都没穿好；也许你会说，这幅画很燃呀，把革命的氛围表现得淋漓尽致。

那你想不想知道，为什么中间女子的衣服是这样的？艺术家是怎么画出这么燃的气氛的？

别急，我们来一起鉴赏德拉克罗瓦（1798-1863 年）的这幅《自由引导人民》。

顶天立地构图——《自由引导人民》

自由引导人民（The Liberty Leading the People）
欧仁·德拉克罗瓦（Eugene Delacroix）
创作于1830年
现存于法国巴黎卢浮宫

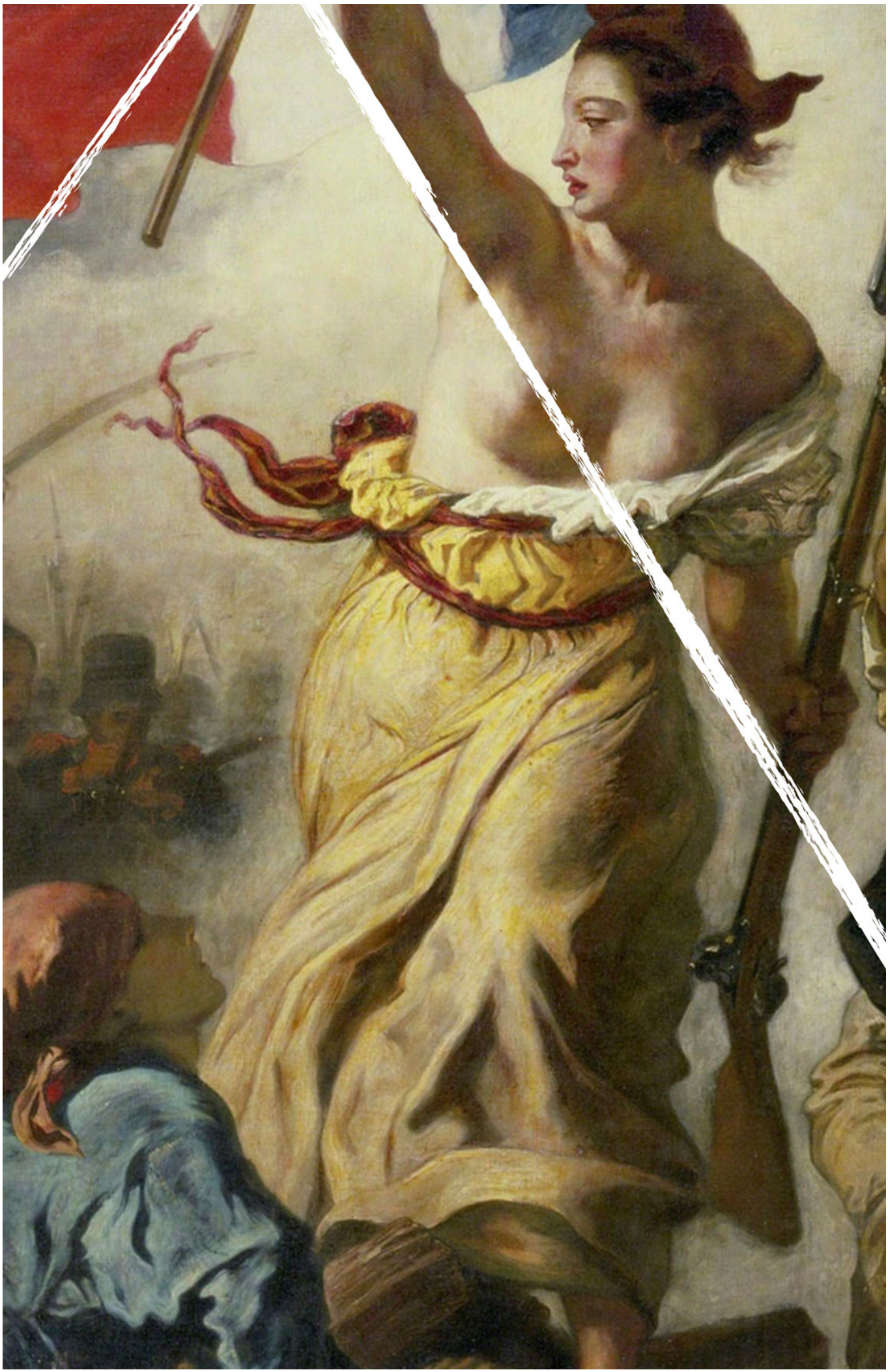
《自由引导人民》是人类历史上**第一幅革命作品**，是一幅带有**政治色彩**的画。这幅画描绘的是 1830 年的法国**七月革命**，这场革命由社会中各阶级共同发起，目的是推翻封建王朝。

那这幅画为什么这么燃呢？换句话说，艺术家是怎样表现这种燃的气氛呢？其实，主要原因就是艺术家使用了**三角形构图法**，又称**金字塔构图法**。

《自由引导人民》三角形构图线

艺术家使用这种构图方式，可以把自己要强调的意象和素材放在主体的位置上，这个主体的位置指的就是三角形的三个顶点和三条边。接下来，我们按照**从上到下**的顺序逐一地分析。

首先，我们来看这个位于金字塔顶端的女人，她高举自己的胳膊，手拿法兰西三色国旗，站在整个构图的**制高点**。也就是说，她在这幅画里的地位一定是很高的，所以才被放在了三角的顶点。



《自由引导人民》局部

那艺术家为什么要把一个女人放在一幅革命画构图的主体位置上呢？她为什么不穿鞋、不好好穿衣服？难道是她领导的革命吗？她到底是谁？

要回答这些问题，就需要我们来细致观察一下。

首先，我们能看见这个穿淡黄色长裙的女人头上有顶帽子，这个帽子是个关键，这个帽子叫**弗里吉亚帽**，是自由之帽，在古希腊和古罗马时期代表着被解放的奴隶，**是解放的标志**。不知道你发现没，动画片里蓝精灵戴的也是这种帽子，只不过颜色是不一样的。

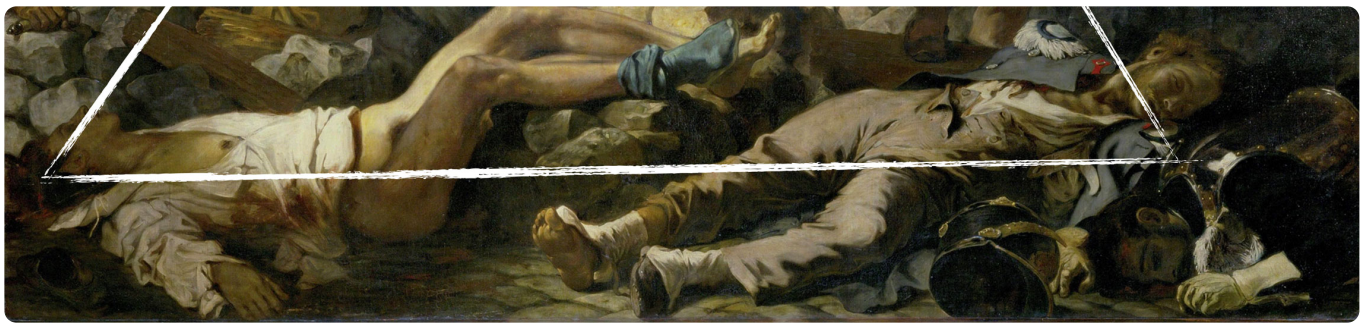
然后，她为什么没有鞋子、衣服也没有穿好呢？艺术家其实有两个用意。

第一点，是想表现**战争的紧迫性**，试想一下，如果穿戴整齐的人站在画面中心，会少了几分战争的、革命的紧迫气氛。

第二点，其实是想把这个女人**神化**，带有一点超自然的感觉。艺术家用女性作为一种符号，通过赤脚裸胸这个形式，传达的是这场革命就像一个母亲一样，哺育了后面一系列的事情、一系列的战争和变动，而且母亲这个文化符号常常带有一种“**无坚不摧**”的意义。

这个女人的整体身材和形象也参考了我们很熟悉的“断臂维纳斯”，她已经不仅仅是一位女性，她更象征着**自由女神**，她手中拿着法国三色旗，站在 C 位，为引导法国人民自由而战。

分析完三角形构图的顶点，我们再来看底边两个角，底边两个角是地上的尸体。



《自由引导人民》局部

按照历史来说，七月革命是没有人牺牲的，那为什么在画面里还会出现尸体呢？而且，艺术家还把尸体放在了这个三角形构图里，这是为什么呢？

其实，艺术家想要表达的是，虽然这场革命没有死人，但是能赢得这场战争，胜利是建立在过去成千上万的各个阶级倒下的尸体上的，这些尸体是在革命之前就出现的，整个革命的意义仍旧是比较沉痛的，**没有过去人的牺牲，怎么会有现在的自由**？

尸体也是没有穿好衣服的，用来烘托整个革命的气氛，很紧张很急迫。

好，我们接下来看这个三角形构图的其他位置，先看两条边。

《自由引导人民》局部

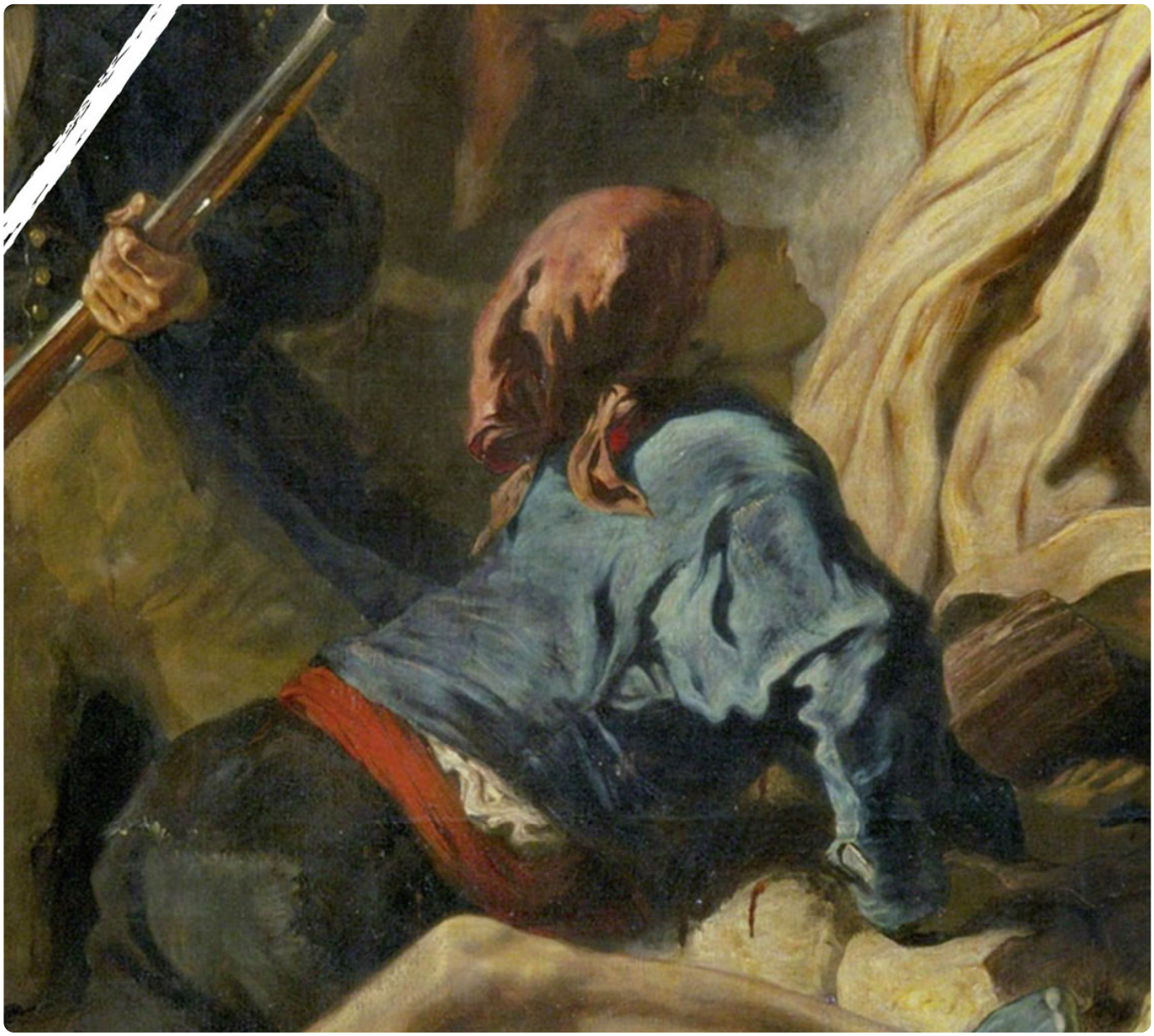
左面是一个拿着枪的穿着相对较好的男人，右面是一个拿着两把手枪的小男孩。我们都知道，艺术家这样安排一定是有意的，那这样的安排用意是什么呢？

我们需要考虑当时的社会背景。前面我们说过，这场革命是社会各阶级为了推翻封建王权所作的斗争。既然涉及到各个阶级，自然就要表现出来各个阶级的代表。

左侧的戴着高礼帽的男人就是**资产阶级**，因为我们能看出来他和画中其他人相比，穿着打扮和武器，都是很先进的，脸上甚至都带了一丝犹豫，没有那么坚定，很符合资产阶级的性格。

而右面的小男孩相比之下，脸上多了一份勇敢。安排这个小男孩在这，多多少少带有一点讽刺的意味。你看，这么小的孩子都持枪参加了，那些不敢参加革命斗争的人不会觉得惭愧吗？艺术家生动地刻画了每个阶级的状态，**体现了 “人民”这一关键词**。

我们再来看三角形里面的那个跪拜者，位于构图的中间。



《自由引导人民》局部

跪拜者和高礼帽男人的形象是一个鲜明的对比，跪拜者匍匐地仰望着自由女神，似乎想让自由女神**救赎**他。他穿蓝色的衣服、白色的内衬、红色的腰带，颜色与自由女神手中的三

色旗形成对应。本身这个场景就有些荒谬，明显是刻意安排。

这一系列的构成就像一个**快拍**，就像在战争发生的一瞬间，有个人按了个快门。而在表现这种构成时，三角形构图起到了功不可没的作用，把要突出的中心放在三角形的顶端，然后三角形两边所牵扯的方向起辅助作用。

翻译过来就是，**自由女神高举法兰西共和国的国旗，带领着后面成千上万的人民，踏着前面这些已经牺牲了的革命者，走向一个新的未来。**

好了，这幅画里的三角形构图应用，我们已经分析得很详细了，那我们可以总结出这种构图的三点作用：

三角形的稳定性会让画面整体看起来很稳，不会飘；

可以有效地突出画面主体；

可以烘托气氛。

我们说《自由引导人民》里的三角形构图法是一种**顶天立地式构图**，表现了一个宏大的主题，那是不是三角形构图法只能用在气势庞大的画面里呢？不是的，它同样可以运用在平静祥和的画面里，接下来我们就一起欣赏一下拉斐尔（1483-1520 年）的《草地上的圣母》。

不一样的圣母画手

草地上的圣母（Madonna in the Meadow）
拉斐尔（Raphael）
创作于1506年
现存于奥地利维也纳艺术史博物馆

这幅画也是一个三角形构图法的典型例子，画中的女性为圣母，她手中怀抱着耶稣，耶稣旁边的小孩是圣约翰，是耶稣后来的追随者。那么，这幅画的三角形是什么呢？

相信你已经看出来了，圣母的头部、圣约翰单腿跪地和圣母有意无意伸出去的脚，构成了一个三角形，那么我们还是按照从上至下的顺序，简单地分析一下。

《草地上的圣母》三角形构图线

位于金字塔顶端的是圣母玛利亚的头部，我们能看出来，她的表情**平静而又温和**，她就像一个普通的母亲领着孩子在草地上玩耍一样，淡淡地看着圣约翰和耶稣玩耍。

《草地上的圣母》局部

在上一讲，我们大致说了圣母的故事，她早就知道自己一生的命运，也知道自己孩子耶稣的一生。所以，大部分的艺术家都把她画得苦大仇深，但拉斐尔却把圣母的表情画得**很平淡、很平和**。其实，这种表面上的淡化处理恰恰强烈地**反衬**出她内心的痛苦，类似一个成语“欲哭无泪”。

我们再来看三角形的左侧，圣约翰单腿跪地，在耶稣要去抓十字架的那一瞬间，圣约翰的眼神好像在说：你要加入这条路了吗？单腿跪地的姿态似乎也传达了“**追随者**”的信息。

这幅画看似构图简单，但是拉斐尔画了几百张草稿，才确定两个小孩的位置，脚怎么偏、头往哪里偏，就是为了寻找最合适的平衡。

《草地上的圣母》草稿图

最后我们来看三角形的右侧，脚的姿态与玛利亚的姿势正好相反，她的脚是沿着整个画的对角线去延伸的。如果没有这一巧妙的安排，整个三角形构图在视觉上就会**缺少一个平衡性**，整个画面不会像现在这样稳定，中心就都会偏向左侧。

《草地上的圣母》局部

三角形构图法在这幅画里衬托出了一种“**岁月静好下的波涛汹涌**”的气氛，所以我们说，构图对于艺术家来说，是一个必不可少的媒介，但是**媒介是为了主要人物和思想而存在**

的。通过媒介对整个画面进行合理安排，才能更好地传达艺术家的想法，而拉斐尔要传达的就是**圣母的牺牲与奉献。**

看完了这两个作品，对于三角形这种构图法你肯定也了解了，下次看到运用了这种构图法的作品，也可以尝试一下我们今天的分析方法，从三角形顶点到两个底角，再到两个侧边，看看是不是也能分析出个所以然来。是不是很心动，想马上找些作品来小试牛刀一下？

很赞！不过不要着急，我要带你在构图法上继续深挖，我们把历史的频道往前调一点，去领略文艺复兴早期构图法运用鼻祖的作品魅力，更深刻地体验构图法的精妙。好了，接下来，我们就一起去看弗朗西斯卡（1410-1492 年）的画《鞭打耶稣》吧。

时空透视家

鞭打耶稣（The Flagellation of Christ）
皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡（Piero della Francesca）
创作于1450年
现存于乌尔比诺博物馆

这幅画运用的是**时空透视法构图**，是一种高阶透视法，在这幅画里，同时存在四个时空。我先卖个关子，你自己也看一下，看能找到几种？

弗朗西斯卡在处理绘画的空间关系上很独到，会把**光线的明暗和透视**有机地结合。下面，我就给你一层一层揭秘这幅画里的四个时空。

《鞭打耶稣》局部

第一层时空，远处的一个带金雕像的柱子上绑了一个人，那个人就是**耶稣**。我们能看到**典型的古希腊白色建筑**，以及画的最左面有个坐着的人，那是典型的**古罗马执政者的穿着**。所以，这个场景下的时空就是在古罗马发生的事件，却通过建筑延伸到古希腊时期。

《鞭打耶稣》局部

第二层时空，是由近处的三个在交谈的人体现出来。其中最右边的人的衣服是**丝质**，当时欧洲的针织业是比较落后的，只有比较好的棉麻。丝质的、绸缎类的基本靠从中国进口。说明此时东西方已经有交流了，而这种最早的贸易交流通过此画我们至少可追溯到**文艺复兴时期**了。

《鞭打耶稣》局部

第三层和第四层比较隐晦，第三层是三个人后面的房子，是一栋典型的中世纪的建筑：**红砖，木梁，斜面瓦，拱形窗。**

第四层则是最后面的树，代表的是**伊甸园**，是一种隐喻，可能比较难发现，但是这是一种艺术符号。如果你以后看到这种树出现在充满历史感的画里，可以有意识地关注一下。

是不是感觉有点神奇？艺术家巧妙地把四个时空通过**近大远小、由远及近**的透视法合理地安排在同一个画面里。

两个人在鞭打耶稣，他们到底会不会打下去；

三个人在讨论，耶稣有没有被打呢，就算挨打，基督教也已成为正统教；

中世纪的房子随着历史，在我们站在一起的这一刻，就已经成为过去了；

伊甸园的生活虽然很幸福，却也在围墙之外了。

你可能有点疑惑了，你会想，你要是不说，我也看不出来树代表伊甸园，也看不出来建筑风格啊。其实，这些意象背后的寓意需要我们在学习的过程中不断地积累。今天呢，就先把这两个存到自己的艺术鉴赏小宝库里，这就是积累的第一步。

在这一讲里，我们重点关注的是艺术家如何巧妙地构图。现在你是不是体会到了多个时空的巧妙。其实，我们早就已经把这种构图法用到生活里了。

比如在话剧舞台上，经常会有舞台左侧的人在讲述着舞台右侧打聚光灯的人的故事；拍毕业照的时候，也会通过二次曝光拍入学和毕业的反差照，将两个时空的我们放在一张照片里。你看，这些都是时空透视法这种构图的运用。

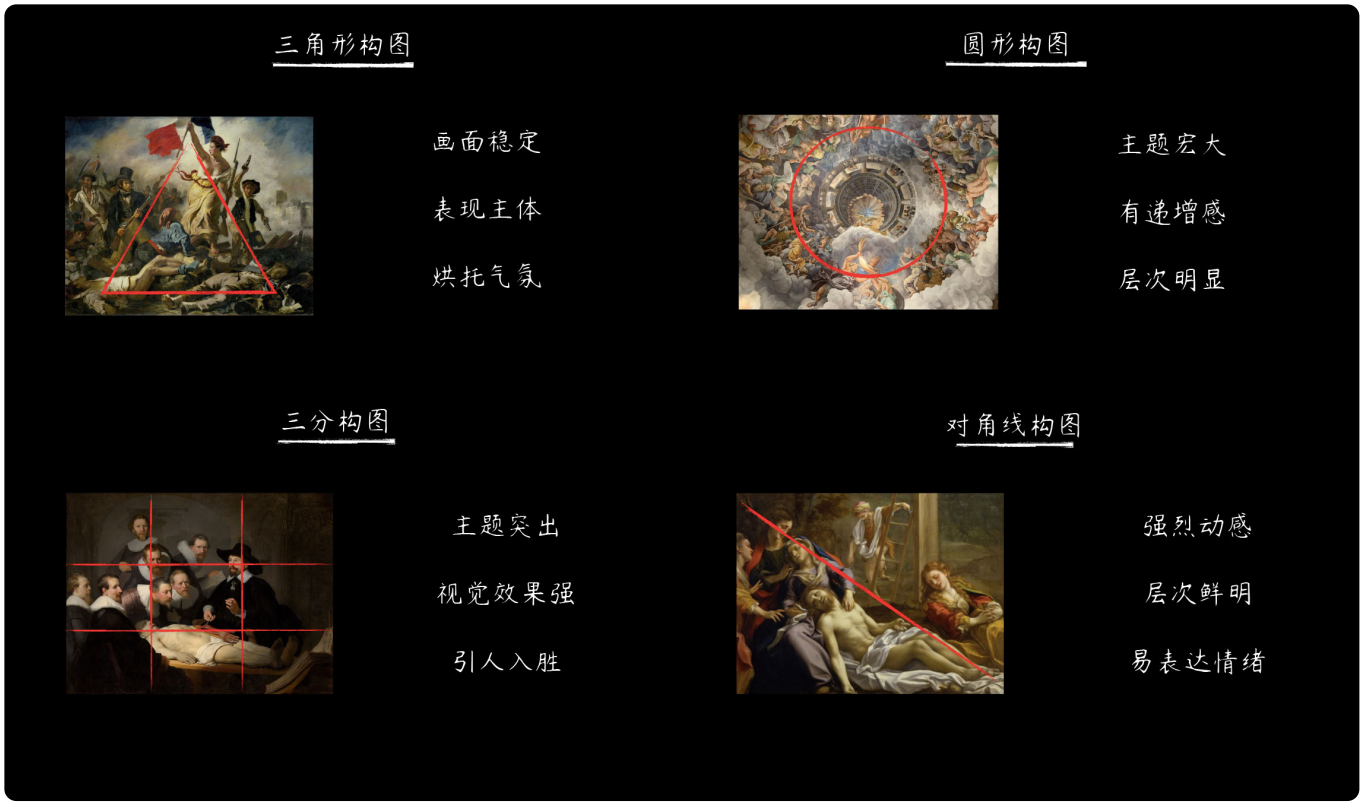
懂得了如何运用，也就找到了艺术家想要强调的主体，就能不断领悟艺术家传达的意义。

最后，再和你分享一点，这幅画里还有一个**辩证哲学**的小彩蛋。我们把目光放到交谈的那三个人上，有没有发现中间的那个人没有穿鞋，这个没有穿鞋的人是谁？他会不会就是鞭打耶稣场景下那个背身的人呢？他们的发型和衣着也是那么相似。

你可能会想，“不对啊，文艺复兴和古希腊差了好几千年呢？”所以，这也是弗朗西斯卡聪明的一点，这里是一种暗喻，他想表达的这种辩证思维就是：**是历史见证了我们，还是我们见证了历史？**

所以，我们可以称弗朗西斯卡是第一位概念艺术家。

好，我们这一讲主要讲了油画里的构图，构图看似神秘，高不可测，但对于艺术家来说，只是一种表达的媒介，包括我们在前两讲所讲的光和色彩，也是媒介的一种。（我帮助你总结了四种常用的构图规则，你可以看一下）



四种常见构图规则

就像我们要学一门语言，你得知道语言的基本语法，而构图就相当于绘画语言的语法，有了构图，绘画就有了一个大框架，想更表达得生动，就需要添加形容词等修饰词，也就是光和色彩的合理运用。

构图也好、光和色彩也好，这些都很重要，但是对于油画，我们不能只看颜色漂亮、构图高深，这还不够，还是要尝试理解它想给你传达的信息和意义。从这个意义上来说，一幅画可以成为史诗画、可以成为经典、可以被博物馆收藏，都有必然的原因。

如果真的有一天，你梦回高中历史课堂，当你睁开惺忪的睡眼，你的同桌跟你说，“喂，你看这幅画，这个女人为什么不穿好衣服呢？”我想，你会看着一脸懵懂的他说，“害，**这是自由女神**。”

罗老师说

今天，我们先回到了高中历史课堂，重新去欣赏了一下《自由引导人民》这幅画。整幅画采用了顶天立地式的三角形构图法，通过拆解画中的每一个人物，我们知道了三角形构图法在稳定画面、突出主体、烘托气氛方面的作用。

除了表现宏大的主题，这种构图法，被拉斐尔用平静、祥和的笔调，表现出了圣母的牺牲与奉献。拉斐尔对圣母画面的这种和谐的处理方法，我们可以用来拍亲子照，或者家庭类

的合照。

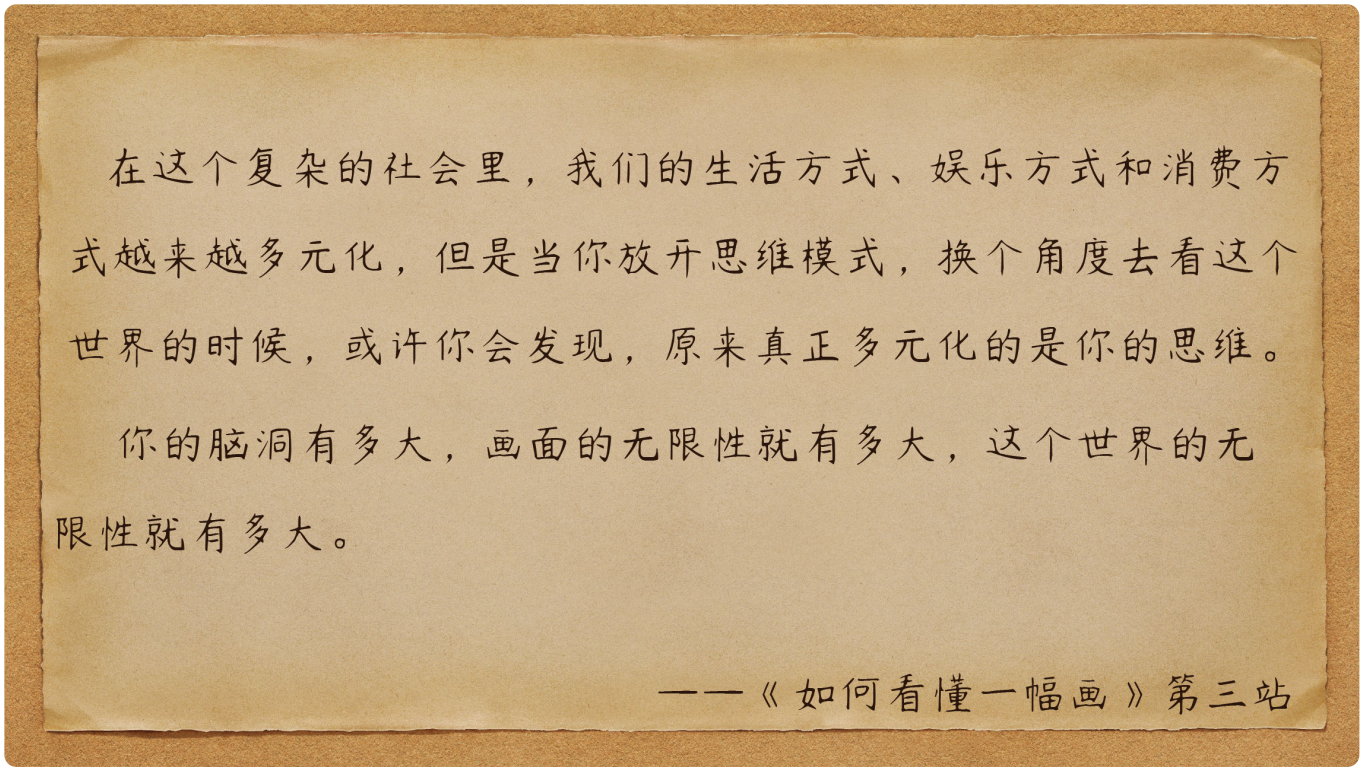
与拉斐尔不同，弗朗西斯卡用了一个理性的方法去透视了非理性的神学，让我们站在一个辩证的思维角度去看待一件事情。其实这种方法已经被用于影视当中，尤其是前几年的一些毕业照和个人写真的拍摄，电影里的倒叙也是同理。

但是这种时空透视法，我们也不能过度使用，因为这样容易只追求透视技法表面的东西，虽然能成为了不起的场景再现大师，但是过多追求透视法的形式，只能造就出只会抄照片的工匠，而非艺术家。不得不说，透视在一定程度上会限制我们的想象力，这是一件令人矛盾的事情。

思考题

学习了弗朗西斯卡的这种时间透视法后，我想问你一个比较有哲学性的思考题。你觉得十年前的你是年轻的呢，还是现在的你更年轻呢？欢迎在留言区和我分享你的思考。

感谢阅读，如果说构图是为了突出主体，那你心里的“主体”是谁呢？期待你把这一讲分享给你心里很重要的人。



（课程研发：丁洋洋、易家成）

提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 04 | 为什么戴珍珠耳环的少女比蒙娜丽莎更灵动？

下一篇 06 | 名画《呐喊》是怎么变成表情包的？

精选留言 (12)

写留言

escray
2020-08-04

可能在高中之前就看到过《自由引导人民》，当时最引人注目的当然是自由女神半裸的上身，没想那么多，只是以为战斗太激烈了（左下的那具没有穿裤子的尸体）。

那个弗里吉亚帽，如果不是老师提醒，那么我估计也就视而不见了。

...

展开

作者回复: 非常不错呢～

2

郭蕾
2020-07-31

老师，我特别好奇。“艺术家用女性作为一种符号，通过赤脚裸胸这个形式，传达的是这场革命就像一个母亲一样”，这个是后人的解读呢，还是确实就是这样呢？

展开

作者回复: 画面的每个细节都是画家有有意识的处理的，我们得记住，画面中没有任何一个偶然的细节或者无用的物体，都是艺术家们深思熟虑过的结果～

2

zlxag
2020-07-31

十年前的我很年轻，但是更欣赏现在的自己

展开

作者回复: 你所谓的年轻是指的身体，但是你的思维现在才是最优的，最新的，也就是年轻的

1 2

Geek_在下蟑螂王
2020-08-09

天啊，我看到这画就响起了林登万和雅阁宾派的配乐。

展开

作者回复:

陈丹
2020-08-06

<杜普医生的解剖课>也可以理解为对角线构图吗，东北西南走向的对角线，“/”，人物集中在左侧，但是右上角也有，所以看起来也像是对角线构图

展开

作者回复: 可以的～不错呢的，学已至用～一般一幅画内会有多个构图法

船头尺
2020-08-06

如果从出生那一天开始计算，应该是十年前的我年轻；但是从现在的时间点去观测的话，肯定是现在年轻，十年前的我老。看问题或者分析问题，角度不同，看到的视界也不同，处理起来也不同。

作者回复: 是的呢～

王友
2020-08-04

十年前的我已经步入社会，一直认为自己是个哥哥，而现在已是一位爸爸啦！
现在的心态更加沉稳，十年前还处在校园情结中，以前的小白脸现在已经明显有了岁月的痕迹！
十年前认为自己无所不能，现在才发现自己是个井底之蛙，对新事物的渴求也在逐日递增，偶尔也开始思考起了生命存在的意义！

展开

作者回复: 是呀，和过比，终归是现在的我们更无奈一些，但却是鲜活的，过去的我们还是遥远了一些～我自己也常常思考这个问题，是10面前的我年轻，还是现在的我年轻，要是从体能上来看，我不否认我10年前就是个打不死的小强，通宵几夜画画都没有问题，现在熬一次夜三天没精神。但是于我的思想而言，现在的我却是如此的鲜活～所以总起来说，我觉的今天的自己是年轻的，因为我活在当下，而不是10年前，那个已经成为过去的自己了～

吉祥如意
2020-08-02

涨知识👍👍👍

展开

染月
2020-08-01

十年前的我十二岁，还在初中，很调皮经常被老师批评，无论是想法还是经历，现在看来都很幼稚，当然是那时候的自己年轻啦，期待罗老师下一讲~

展开

作者回复: 那如果历史的时间轴为什么以前的叫古代～而今天是现代？为什么最后一个程序叫更新？

身体的年青才叫年轻呢，还是随时更新的思想才叫年轻？

我们下一讲见～

牺牲
2020-08-01

从年龄和肉体衰老的角度来说，十年前的我年轻。
其他角度，我也想不出来了😄

这篇有点复杂了，鞭打耶稣那段看的有点不明所以，完全get不出来

展开

作者回复: 因为鞭打耶稣，却没有打下去，也就是站在今天的我们不管耶稣有没有被打，基督教成为正统教已经是一个不可争论的事实了，所以耶稣他到底有没有被打已经不重要了～

何用
2020-08-01

自由女神怎么看都没戴帽子呢

展开

2

qinsi
2020-07-31

蓝精灵的弗里吉亚帽，古希腊的白色建筑，古罗马的执政者装束，文艺复兴时期的丝质衣服，红砖木梁斜面瓦拱形窗的中世纪建筑，伊甸园的树

冷门的知识又增加了

展开

作者回复: 加油~